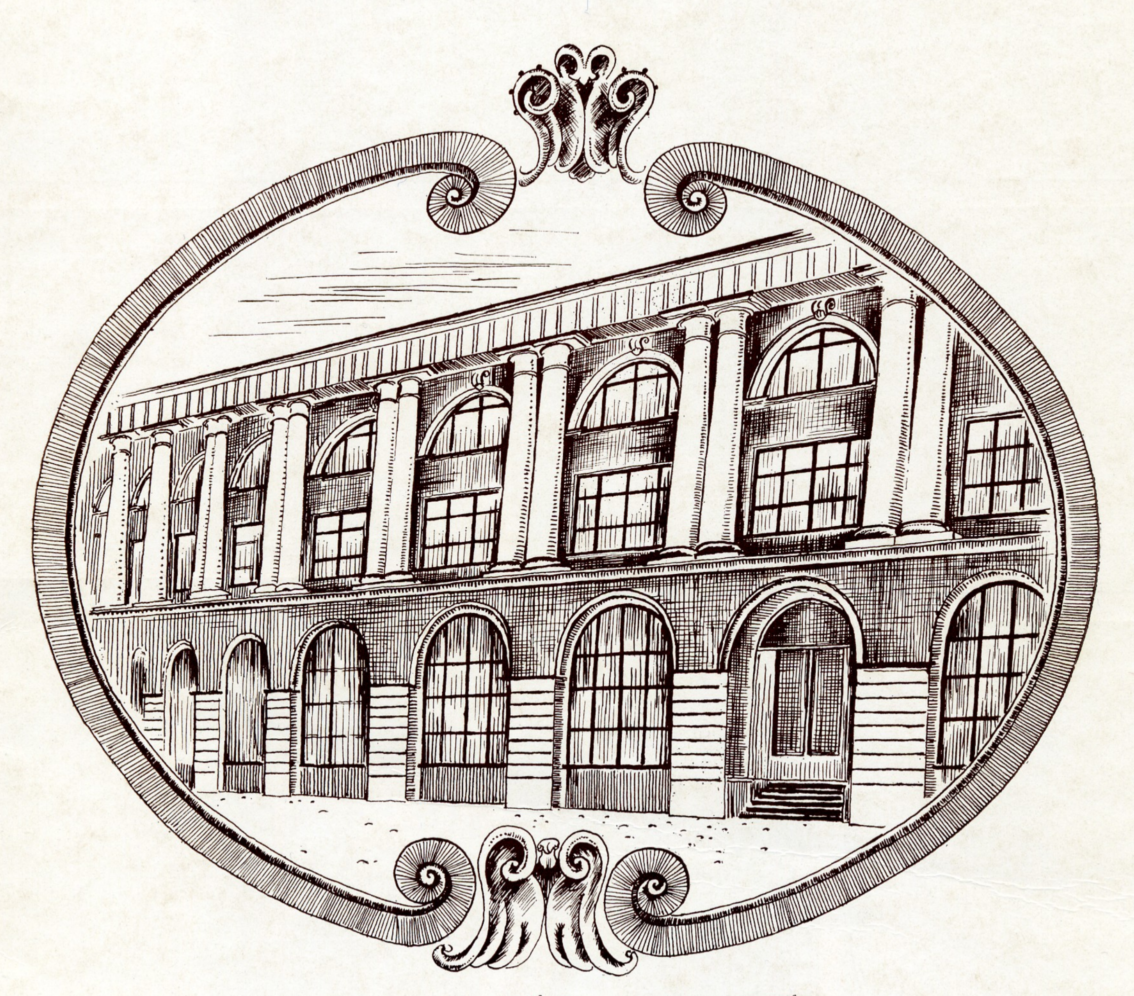
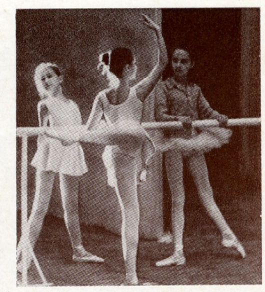
Министерство культуры РСФСР

250 ЛЕТ
Ленинградскому Академическому Хореографическому училищу им. А. Вагановой
1738–1988

Трудовой день в училище насыщен...
Ежедневные уроки классического, характерного, дуэтного, историко-бытового танцев...
Занятия по специальности чередуются с общеобразовательными дисциплинами, пионерскими сборами, комсомольскими делами.

4 мая 1738 года начала свое летосчисление первая русская балетная профессиональная школа — ныне Ленинградское академическое хореографическое училище имени А. Я. Вагановой. Школа была создана по инициативе французского балетмейстера и педагога Ж. Б. Ланде. Событие это стало знаменательным для всего русского балета, для всей национальной культуры.

12 девочек и столько же мальчиков стали обучаться „иноземной поступи" у иностранных мастеров — Ж. Б. Ланде, Ф. Хилфердинга, Дж. Канциани. Уже в первых движениях юных танцоров ощущалась русская исполнительская манера, мягкость, певучесть, самобытность национального характера.

Педагогом, определившим далее развитие балетной школы, стал Иван Иванович Вальберх (Лесогоров), первый русский балетмейстер, воспитавший немало талантливых артистов, среди которых — яркая танцовщица и драматическая актриса Евгения Колосова. Вальберх подготовил школу и труппу театра к приходу Шарля Дидло.

Дидло приехал в Петербург в 1801 году и стал полным хозяином петербургского балета. Он обратил главное внимание на школу и стал ее руководителем. Дидло преподавал в школе свыше 20 лет. Благодаря его деятельности балетное образование достигло высокого уровня. При Дидло сложилась система классического танца, в корне отличающаяся от прежней, близкой к системе бального, бытового танца. Педагог требовал от учеников не только совершенной техники, но и актерской выразительности. Не случайно А. С. Пушкин говорил, что в балетах Дидло больше поэзии, чем во всей французской литературе.

В 1816 году школу окончила Авдотья Истомина — ученица Дидло. Виртуозность ее танца, грацию воспел Пушкин в „Евгении Онегине"

Для Дидло, как впоследствии и для его соотечественника Петипа, Россия стала второй родиной, а русский балет на рубеже XVIII—XIX веков уже во многом превосходил крупнейшие иноземные театры.

Улица Зодчего Росси

Ленинградское академическое хореографическое училище имени А. Я. Вагановой

Провозвестницей эры романтического балета явилась Мария Тальони — первая Сильфида, „прилетевшая" в Петербург в 1837 году. Балет „Сильфида" принес ей мировую славу. Вершиной романтической хореографии стал балет „Жизель" поставленный в 1841 году в Парижской опере Ж. Коралли и Ж. Перро для Карлотты Гризи, которая в 1851—1853 годах гастролировала в Петербурге. Первой русской Жизелью была Е. Андриянова — крупнейшая представительница романтического балета, с одинаковым успехом выступавшая как на родине, так и за границей.

В 1841 году в Петербург приехал швед Христиан Иогансон, ученик А. Бурнонвиля, и остался здесь навсегда. Он работал в школе до конца своих дней, до 1903 года. Среди его учеников были П. Гердт, Н. Легат, М. Кшесинская, А. Павлова, Т. Карсавина.

Большое влияние на русскую балетную школу оказало романтическое искусство французского танцовщика и балетмейстера Жюля Перро, который работал в Петербурге с 1848 по 1859 годы.

Однако определяющее воздействие на развитие школы оказала балетмейстерская и педагогическая деятельность Мариуса Петипа, приехавшего в Петербург в 1847 году. Вся вторая половина XIX столетия — это эпоха Петипа. Великий балетмейстер создал 46 оригинальных спектаклей, сохранил и обогатил балеты своих предшественников, многие из которых до сих пор живут на сцене. Работая вместе с Л. Ивановым, Петипа

И. ВАЛЬБЕРХ

Ш. ДИДЛО

А. ИСТОМИНА

М. ПЕТИПА

Л. ИВАНОВ

О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

М. ФОКИН

В. НИЖИНСКИЙ

привлек к созданию балетов великих композиторов-симфонистов П. Чайковского и А. Глазунова. В результате этого творческого содружества была обретена симфоническая образность танца. Музыкальная драматургия в балетном спектакле стала совместным делом композитора и хореографа, которые объединились на пути симфонизации танца.

В конце XIX — начале XX веков классический танец у старших воспитанниц преподавал П. Гердт — в прошлом балетный герой, исполнитель ведущих партий. Он уделял большое внимание воспитанию артистичности. Среди его учениц были А. Павлова и Т. Карсавина.

С 1892 по 1902 годы в школе преподавал итальянский танцовщик и балетмейстер Энрико Чекетти. Он разбудил интерес к мужскому танцу. Чекетти оказал большое влияние на исполнительское искусство русского балета, привнеся в него черты и стиль итальянской школы с ее виртуозной техникой.

После ухода Петипа ведущим педагогом и хранителем петербургских классических традиций стал Н. Легат. У него учились все звезды балета: А. Павлова, М. Фокин, Т. Карсавина, В. Нижинский, А. Ваганова, Ф. Лопухов.

В 1898 году окончил школу реформатор русского балета Михаил Фокин. Он преподавал в школе с 1904 по 1916 годы, но затем оставил педагогику. Реформы Фокина, выдвинувшего естественность движений как основу балетных образов, оказали свое влияние на деятельность училища, где он поставил несколько балетов.

В 1899 году окончила школу любимая ученица П. Гердта — Анна Павлова. Великая балерина познакомила с русским балетом весь мир, даже те страны, где не знали балета вообще. Значение просветительской деятельности Павловой необычайно велико.

Творчество Т. Карсавиной было тесно связано с деятельностью М. Фокина. Славу Павловой и Карсавиной по праву разделил вдохновенный танцовщик В. Нижинский.

С 1909 по 1914 годы продолжались в Париже „Русские сезоны", которые показали достижения русской отечественной культуры, возродили интерес к балету, оказали влияние на возрождение балета во многих странах.

Великая Октябрьская социалистическая революция вызвала к жизни новые силы, стимулировала рост, развитие молодого советского балета. Новый рабочий зритель принял такие хореографические жемчужины, как „Лебединое озеро", „Спящая красавица" „Жизель" Свежий ветер перемен ворвался в балетные классы училища. Школа обрела силы и заявила в полный голос о своем праве быть в советском искусстве. Великие корифеи, стоявшие у руля театра и школы, доказали словом и делом равноправие балета среди других жанров советского театра и жизнеспособность классического танца.

В условиях голода, холода и разрухи училище обеспечивало театр молодыми кадрами. За первые пять лет число учащихся выросло вдвое.

С 1921 года в школе начинает работать А. Я. Ваганова — великий педагог, первый профессор хореографии. Она воспитала несколько поколений выдающихся балерин, утвердивших славу

ленинградской школы классического танца. Пытливый исследователь, вдохновенный практик, она создала учебник „Основы классического танца“, который переведен на многие языки. В борьбе с разными „псевдоноваторами“ в первые послереволюционные годы Ваганова отстаивала классический танец как часть нашей культуры, как национальное богатство, высказывала глубокую веру в будущее школы классического танца.

Развивая лучшие свойства русской танцевальной школы — кантиленность, гармоничность, выразительность,— Ваганова сделала замечательные открытия в области координации движений, раскрепостила корпус, что обусловило неповторимость ленинградской школы, ввела „новые руки“ — красивые, сильные и энергичные, которые определили волевой характер танца.

Школа бережно хранила традиции классического танца, но в то же время активно откликалась на все новое. С 20-х годов класс акробатической поддержки вел П. Гусев, а класс гротеска — О. Мунгалова. На страже чистоты академического стиля стояли Ваганова, В. Пономарев и ряд их сподвижников.

Яркой представительницей новой советской хореографической школы стала 16-летняя Марина Семенова — живое воплощение вагановской системы, а ее выпускной спектакль явился подлинным триумфом Вагановой. В смелом, наступательном танце Семеновой чувствовалась уверенность, широкий размах. В сложные 20-е годы, когда под сомнение ставилась нужность классического балета, Семенова своим искусством утверждала современность классической хореографии.

Выпуск Семеновой стал этапным в деятельности Вагановой. С каждой новой ученицей росла ее слава.

В 1928 году Ваганова дала искусству двух замечательных балерин — Галину Уланову и Татьяну Вечеслову.

Будущая великая актриса Уланова сразу же поразила своей уникальной индивидуальностью. Я имел счастье быть партнером этой ни на кого не похожей танцовщицы. Полны гармонии и поэзии были ее образы в „Лебедином озере“ „Бахчисарайском фонтане“ „Утраченных иллюзиях“ и особенно в „Ромео и Джульетте“

Ярко одаренной Вечесловой одинаково удавались и комедийные роли и трагические — Эсмеральда, Зарема, Тао-Хоа.

Выпуск 1931 года ознаменовался выходом на сцену двух виртуозных балерин — Наталии Дудинской и Феи Балабиной. Безупречная техника Дудинской сочеталась с ярким драматическим дарованием и высочайшей музыкальностью. Среди ее ролей были никем не превзойденные — Аврора, Раймонда, Китри, Никия, Одиллия, Сари. Наталия Михайловна Дудинская создала первый женский героический образ в балете — образ Лауренсии.

Искрометность верчений Феи Балабиной сочеталась с филигранной отточенностью хореографических пассажей. Ее жизнерадостный танец неизменно покорял зрителей.

В 1935 году на сцену вышла Галина Кириллова, а спустя два года Ваганова выпустила одаренную балерину Аллу Шелест.

Основателем школы мужского классического танца был В. Пономарев —

А. ПАВЛОВА

«После одного такта вступления арфы,
с первым звуком виолончели
она подымается на пальцы
и тихо и грустно плывет через сцену».

М. Фокин — Экспозиция танца «Умирающий лебедь».

«Надо было передать в танце
жизнь человеческого духа.
Лебедь и должен был сделать это.
Каждый вечер Павлова отдавала его людям,
каждый следующий вечер Лебедь возрождался
таким же и немного иным.
Проникая в миллионы душ,
он словно вбирал в себя их отклик».

В. Красовская

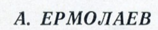

А. ВАГАНОВА

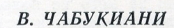
М. СЕМЁНОВА

А. ШИРЯЕВ

В. ПОНОМАРЁВ

А. ЕРМОЛАЕВ

В. ЧАБУКИАНИ

Г УЛАНОВА. «*Жизель*»

«Спящая красавица». Вальс с участием воспитанников младших классов Ленинградского хореографического училища

«Спящая красавица»
«Мальчик с пальчик»
Танцуют ученики младших классов

«Конёк-Горбунок»
Фрески в исполнении выпускниц 1988 года

«Чапаевцы»
Концертный номер

«Пахита»
Гран па в исполнении учащихся выпускных и старших классов

«Пахита»
Мазурка в исполнении учащихся младших классов

«Гаянэ», IV акт
Исполняют ученики выпускных, старших и средних классов

Юбилейный вечер
Наталии Михайловны ***ДУДИНСКОЙ***

«Шопениана»
Исполняют учащиеся выпускных и старших классов

Н. ДУДИНСКАЯ и К. СЕРГЕЕВ. «Раймонда»

Т. ВЕЧЕСЛОВА
«Эсмеральда»

Ф. БАЛАБИНА, Б. БРЕГВАДЗЕ
«Золушка»

А. ШЕЛЕСТ
«Бахчисарайский фонтан»

А. ОСИПЕНКО
«Каменный цветок»

Н. КУРГАПКИНА, К. ШАТИЛОВ
«Медный всадник»

замечательный педагог, отдавший три десятилетия творчества школе. Слава Пономарева началась с выпуска Алексея Ермолаева (1925). В ту же пору окончили школу ученики Владимира Ивановича: Р Захаров — один из основоположников балета-драмы, смелый импровизатор Л. Якобсон, характерный танцовщик С. Корень.

Ярким пламенем вспыхнул талант Вахтанга Чабукиани, окончившего школу в 1929 году. С его именем связаны первые победы советской хореографии, он создал новый стиль героико-романтического балета.

Вслед за В. Чабукиани в 1930 году из класса Пономарева вышел и я. Вместе со мной школу окончили характерные танцовщицы А. Блатова и Т. Шмырова, блестящий классический танцовщик С. Каплан, будущая звезда Киевского балета А. Васильева. Преподавание характерного танца началось в 1921 году, когда в школу пришел А. Ширяев, ставший основоположником русской школы характерного танца. Множество учебных спектаклей поставил он на сцене школьного театра. Совместно с А. Бочаровым и А. Лопуховым Ширяев написал учебник „Основы характерного танца"

В 30-е годы обновился педагогический состав училища. С 1932 года начал педагогическую деятельность А. Пушкин, ставший преемником В. Пономарева.

В 1934 году по инициативе Вагановой было создано педагогическое отделение, которое она сама и возглавила, дав путевку в жизнь будущим педагогам училища Н. Камковой, Е. Ширипиной, В. Костровицкой, Л. Тюнтиной, Е. Гейденрейх, Н. Балтачеевой, Н. Базаровой, В. Мей. Все они начали успешно преподавать в 30-е годы. Характерный танец вели А. Бочаров, А. Лопухов, М. Тер-Степанов, теоретические занятия — искусствоведы И. Соллертинский и Ю. Слонимский.

В 1938 году училище, отмечая свое 200-летие, как бы подводило итоги. Ленинградская школа представляла собой сложившийся художественный организм со своей системой художественного воспитания.

В 1940 году училище было награждено орденом Трудового Красного Знамени.

Тяжелым испытанием для училища явилась Великая Отечественная война. Многие из учеников сменили балетные туфли на сапоги. На фронт уходили и старшеклассники и те, кто только что окончил училище — Н. Ястребова, Н. Бухе, Н. Серебренников, К. Шатилов. Многие стали после войны ведущими артистами балета, а позднее — педагогами училища.

В начале войны школа вместе с Театром имени С. М. Кирова была эвакуирована в Пермь. Все три года эвакуации художественный руководитель училища Н. Ивановский, его соратники-педагоги делали все возможное, чтобы сохранить школу, ее профессиональную значимость. Жить и заниматься приходилось в тяжелых условиях. Несмотря на трудности, училище проводило набор детей, продолжались выпуски. В Перми школу окончили будущие замечательные танцовщицы Л. Войшнис, М. Мазун, Н. Петрова, И. Утретская, танцовщики И. Бельский, А. Макаров, Т. Балтачеев, Ю. Дружинин, В. Ухов, сегодняшние педагоги училища З. Петровская, Н. Болховитинова, К. Вилль, Г Конищев и другие.

В блокадном Ленинграде также продолжались занятия. В январе 1943 года был проведен первый военный набор детей в училище. Возобновление занятий в блокадном городе казалось невероятным. Но силы детей и педагогов поддерживались сознанием, что своей работой они вносили посильную лепту в оживающую культурную жизнь родного города.

Наконец в июне 1944 года училище вернулось на родную улицу Зодчего Росси. С 1 сентября 1944 года начался новый, 206-й учебный год.

Во время эвакуации в училище было принято 60 детей из Перми. Когда пришла пора школе возвращаться домой, с этими детьми осталось несколько педагогов, чтобы продолжить занятия. Так, в 1945 году родилось Пермское хореографическое училище — ленинградское детище. Возглавила его педагог Е. Гейденрейх.

В 40-е, послевоенные годы из стен школы вышло много одаренных актеров. Окончил училище в 1946 году талантливый хореограф Юрий Григорович. Годом позже на выпуске блистали ученицы Вагановой: Ольга Моисеева — лирико-драматическая актриса, технически сильная и темпераментная Нинель Кургапкина. В 1948 году выпустилась одаренная характерная танцовщица Ирина Генслер.

После войны возобновило свою деятельность национальное отделение. В училище появились и иностранные стажеры. Первым выпуском румынской группы в 1960 году было отмечено фактическое рождение иностранного отделения. Диплом ленинградской „академии танца" стал завоевывать признание во всем мире.

Список учениц Вагановой 1950 года открывает Алла Осипенко, танец которой отличает совершенная красота линий. Ее дарование многогранно и наполнено глубоким драматизмом. Творчество этой талантливой актрисы вдохновляло многих балетмейстеров.

Свой последний, 30-й выпуск Ваганова сделала в 1951 году. Ирина Колпакова завершает список прославленных учениц Агриппины Яковлевны. Сугубо классическая танцовщица, утонченная, воспитанная на классическом репертуаре, она, в то же время, всегда стремится к новому, активно поддерживает молодых хореографов.

В 1957 году училищу было присвоено имя А. Я. Вагановой. В 1961 году ему присвоено звание академического.

В течение 20 лет художественное руководство училища осуществлял Н. Ивановский. Он был основоположником методики преподавания историко-бытового танца, преподавателем с 1925 по 1961 годы. Ему принадлежит книга „Бальный танец XVI—XIX вв."

Более 10 лет руководила училищем Фея Ивановна Балабина, а преподавала она с 1947 года. Прирожденный педагогический дар и высокий профессионализм отличали ее творчество в школе.

С 1963 года начала преподавать Н. Дудинская, которую сама Ваганова считала своей преемницей, передав ей класс усовершенствования балерин в Кировском театре.

С 1973 года я стал художественным руководителем училища уже во второй раз: первый опыт был в 1938—1940 годах. Вместе с моими коллегами — ведущими педагогами мы неизменно храним прекрасные классические традиции, но также постоянно стремимся к новому. На наших афишах имена В. Вайнонена, Н. Анисимовой, Л. Якобсона, Г Алексидзе, Б. Эйфмана, А. Полубенцева и многих других современных хореографов.

Разнообразна сценическая практика воспитанников училища, которой свыше 20 лет руководит В. Мацкевич. Это и ежегодные отчетные концерты на сцене Кировского театра, на школьной сцене, выпускные спектакли в конце учебного года и, конечно же, участие детей во многих спектаклях театра имени Кирова и Малого театра оперы и балета.

Школа проводит большую общественную работу, выступая с шефскими концертами перед трудящимися города, села, учащимися ПТУ, воинами, работницами ленинградской фабрики „Первомайская Заря" — шефами училища.

Следуя давней традиции, училище играло значительную роль и в творческой жизни Большого театра Союза ССР Наши связи зародились еще в конце XVIII — начале XIX веков и с тех пор существуют постоянно. В предвоенные годы и во время войны балетную труппу Большого театра возглавлял Р Захаров, много лет после войны на этом посту был Л. Лавровский. Мы гордимся тем, что ныне балетом руководит Ю. Григорович — тоже наш выпускник. Великие балерины М. Семенова, Г Уланова, танцовщики А. Ермолаев, В. Преображенский окончили ленинградское училище. Сегодня на сцене Большого театра тоже наши выпускницы — Н. Тимофеева, Л. Семеняка, С. Адырхаева. Многие балетные коллективы страны возглавляют выпускники Ленинградского училища. Во главе балета Кировского театра — Олег Виноградов, Малого театра оперы и балета — Н. Боярчиков, театром „Хореографические миниатюры" руководит А. Макаров, балетной труппой Московского театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко — Д. Брянцев.

После Октябрьской революции школа подготовила более трех тысяч артистов и двухсот педагогов. Восемь балетных трупп национальных республик сформировались из выпускников училища. Сегодня в школе занимается 550 будущих артистов балета, представителей 35 национальностей.

Среди воспитанников училища дважды Герой Социалистического Труда Г Уланова, Герой Социалистического Труда И. Колпакова, 27 народных артистов СССР более 1200 народных и заслуженных артистов республик.

На улицу Зодчего Росси съезжаются дети со всех уголков страны, из разных краев планеты: поляки и финны, чехи и словаки, болгары и кубинцы, немцы и французы.

Балетный театр призван играть значительную роль в идейно-эстетическом воспитании зрителя. Каждый артист должен быть не только танцовщиком, но и творческой личностью, гражданином и патриотом. Этот нравственный фундамент закладывается в школе.

Юбилей способствует осознанию значения ленинградской школы в развитии советского балета, ее миссии в утверждении русского национального

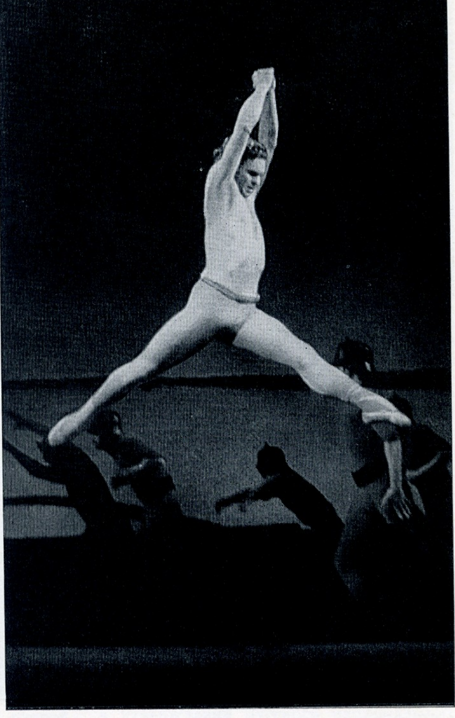

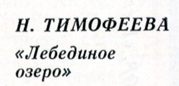
И. КОЛПАКОВА и В. СЕМЁНОВ. «Щелкунчик»

Н. ТИМОФЕЕВА

«Лебединое озеро»

Г КОМЛЕВА и С. ВИКУЛОВ

«Лебединое озеро»

А. СИЗОВА

«Жизель»

Ю. СОЛОВЬЁВ

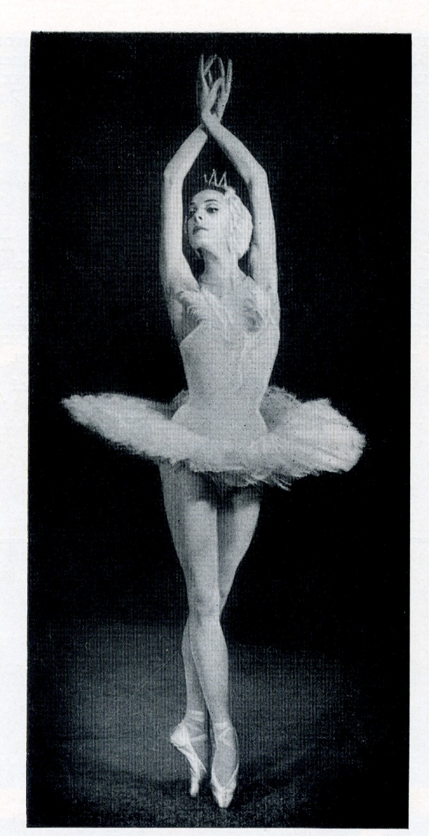
«Ленинградская симфония»

Г МЕЗЕНЦЕВА
«Лебединое озеро»

Л. СЕМЕНЯКА
«Дон-Кихот»

Т. ТЕРЕХОВА
«Баядерка»

А. АСЫЛМУРАТОВА,
Ф. РУЗИМАТОВ
«Дон-Кихот»

балета, в становлении национального балета на основе кадров, воспитанных в ленинградской школе.

В течение двух с половиной веков развиваются традиции благородной красоты танца. Их закладывали знаменитые танцовщицы и танцовщики прошлого, а сегодня развивают советские артисты и педагоги — воспитанники училища, расположенного на одной из самых прекрасных улиц Ленинграда — улице Зодчего Росси.

* * *

В училище преподают видные мастера балета: народные артисты СССР Н. Дудинская, Н. Кургапкина, А. Сизова, В. Семенов, народные артисты РСФСР И. Зубковская, Б. Брегвадзе, Н. Ковмир, заслуженные деятели искусств РСФСР Н. Серебренников, Ю. Умрихин, заслуженные артисты РСФСР Н. Александрова, И. Генслер, Л. Сафронова, Н. Спицина, Р Гербек, А. Евдокимов, В. Зимин, А. Сидоров, А. Хамзин, К. Шатилов, заслуженные деятели искусств и заслуженные артисты союзных и автономных республик Т. Боровикова, Л. Гончарова, Н. Тарасова, И. Трофимова, А. Чернова, Т. Шмырова, Т. Балтачеев, Г. Конищев, А. Нисневич, Г Селюцкий, О. Соколов, а также группа молодых педагогов, недавно пришедших в стены старейшей балетной школы.

Художественный руководитель училища,
народный артист СССР,
лауреат Государственных премий СССР
К. М. СЕРГЕЕВ

Печатается по заказу Ленинградского академического хореографического училища имени А. Я. Вагановой

250 ЛЕТ
Ленинградскому академическому хореографическому училищу имени А. Я. Вагановой

БУКЛЕТ

Автор текста
Константин Михайлович СЕРГЕЕВ

Редактор М. Л. ВИВЬЕН
Обложка художника И. К. ТИБИЛОВОЙ
Макет и художественно-техническая редакция
Р С. ВОЛХОВЕР
Корректор Т. В. ЛЬВОВА
Художники-ретушеры Н. И. КРЫЛОВА, В. Б. ЛУБКОВСКАЯ
Фото Ю. А. ЛАРИОНОВОЙ, А. С. УКЛАДНИКОВА
и из фотоархива музея училища

Н/К

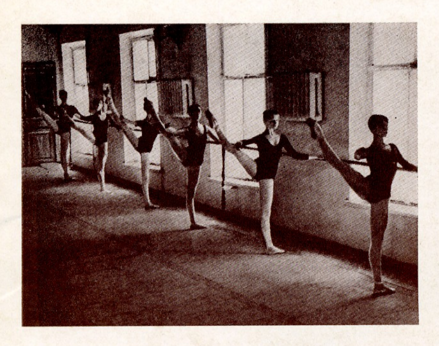
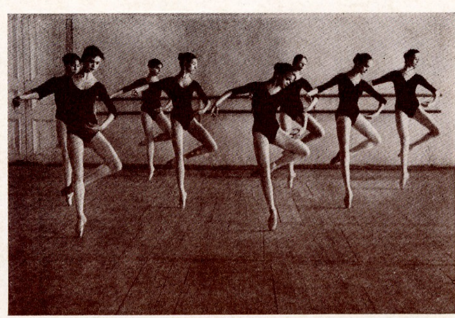
Сдано в набор 12.02.88. Подписано к печати 25.02.88. Формат 60×90 1/8. Бумага мелованная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 2,5. Усл. кр.-отт. 6,625. Уч.-изд. л. 2,37. Тираж 15 000 экз. Изд. № 3525. Заказ № 71.

Цена 71 коп.

Издательство «Музыка». Ленинградское отделение.
191123, Ленинград, ул. Рылеева, 17.

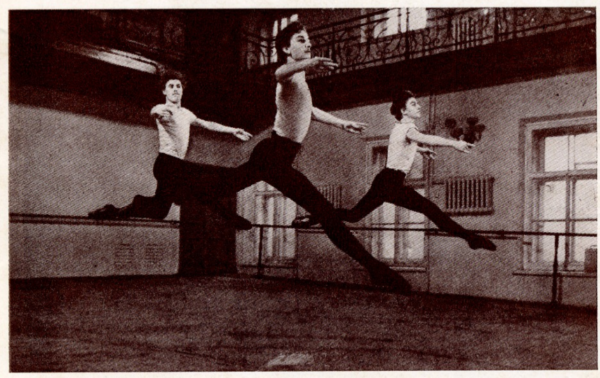
Ленинградская типография № 4 Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
191126, Ленинград, Социалистическая ул., д. 14.

Обложка отпечатана в Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 3 имени Ивана Федорова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
191126, Ленинград, Звенигородская ул., 11.
Заказ 4055.

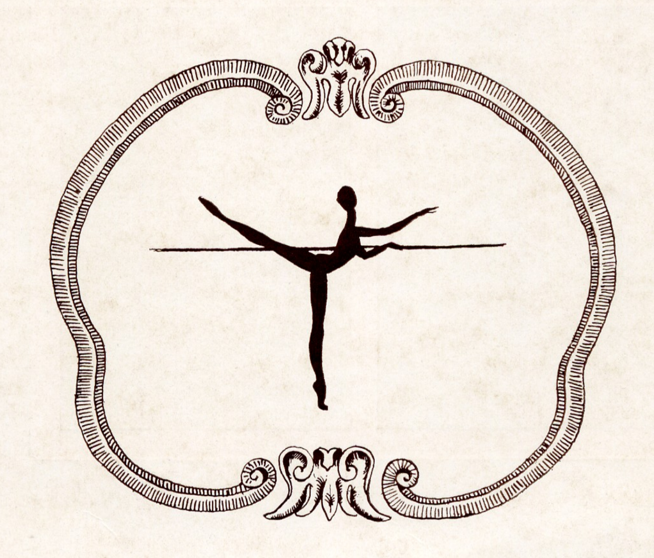

Каждый день здесь идут репетиции — подготовка к отчетным концертам, работа над школьными спектаклями. А по вечерам — участие в балетах Кировского театра и Малого театра оперы и балета.

71 к.

Ленинград
„Музыка“
1988